

合唱 指挥法

〔修订版〕

HECHANG ZHIHUIFA

周沛然/著

人民音乐出版社
People's Music Publishing House

作者简介

周沛然, 音乐指挥教育家, 笔名劳舟, 浙江镇海人, 1918年出生。1938年作者离开正在就读的武昌艺专, 随东北救亡总会战地服务团参加八路军冀中军区火线剧社, 后又在晋冀鲁豫边区的太行山剧团、太行区文联音协等处工作, 创作有《欢送咱八路军》、《十唱皖南事变》、《夫妻争先》等音乐作品, 深受群众欢迎, 编写的《解放歌声》共三集, 由解放区新华书店出版, 其中第一集全部为石印印刷。

1946年10月20日, 为毛主席词《沁园春·雪》谱写的歌曲, 在解放区出版的《人民日报》上正式发表, 我国著名历史学家范文澜同志亲自为该曲作序。这是迄今为止, 有据可查的为毛主席诗词谱曲并公开发表的第一人。这一歌曲在我国解放战争期间曾流传于华北各解放区, 新中国成立后, 被收入第一本《毛泽东诗词歌曲选》(春风文艺出版社1959年9月第1版), 在更大的范围内得以传唱。

全国解放后, 先后在北方大学、华北大学、中央音乐学院等校任职、任教, 并曾任中国音乐家协会天津音协理事, 《音乐技术学习丛刊》编辑等职务, 现已离休。2005年荣获由中共中央国务院、中央军委颁发的中国人民抗日战争胜利60周年荣誉勋章。

主要著作有:《大众音乐教程》共三册及《唱歌指挥法》(上海万叶书店出版), 均多次再版, 印数达20余万册。其中《大众音乐教程》一书, 应天津人民广播电台的邀请, 由作者本人亲自在电台播讲。

1985年本书《合唱指挥法》由北京人民音乐出版社出版, 深受读者欢迎。

责任编辑/王 华 封面设计/陈晓燕

◎第1章/基本姿势和基本节拍击拍法

◎第2章/起唱、结束、休止、延长的指挥法

◎第3章/复杂拍子、重音及其他的指挥法

◎第4章/指挥动作

◎第5章/作品研究

◎第6章/合唱曲的指挥

◎第7章/合唱队的组织与训练

◎第8章/合唱的排练与演出

定价: 9.00 元

ISBN 7-103-03172-X

9 787103 031728 >

合唱指挥法

[修订版]

周沛然著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

合唱指挥法 / 周沛然著. — 2 版(修订本). — 北京 :
人民音乐出版社, 2006. 8

ISBN 7-103-03172-X

I. 合… II. 周… III. 合唱—指挥法 IV. J615.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042464号

责任编辑: 王 华

责任校对: 沙 莎

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

4.25 印张

2006年8月北京第2版 2006年8月北京第1次印刷

印数: 1—4,040册 定价: 9.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

序

合唱(专业的、业余的、成人的和少年儿童的)作为一门艺术,标志着一个国家、社会的音乐普及程度和发展水平。它也是一个国家、社会精神文明的重要标志。

合唱在我国还是一门很年轻的艺术。随着我国社会主义建设的发展,合唱必将要大大地普及、发展和提高。要发展这门艺术,合唱指挥起着非常重要的作用。

合唱和合唱指挥的理论和实践,目前我国还是比较贫乏的。尽管我们有一些年长一辈的合唱指挥家如严良堃、马革顺等,在这个领域中已经做出了卓越的成就,但在我们近十亿人口的大国中,他们的贡献毕竟是凤毛麟角。我们需要大量的合唱指挥,大量的合唱作品和有关合唱的理论论著,才能使合唱在我国发展起来。

周沛然同志这本《合唱指挥法》,内容比较丰富,图例和说明清晰、细致。其中《作品研究》这一章有其独立性。总的安排也很有系统和富有创造性。它对专业的和业余的合唱指挥都能起参考和指导的作用,是一本有出版价值的读物。

黄 飞 立

1981 年 中央音乐学院

再 版 序 言

关于合唱艺术的社会功能,我想还是借用一下世界著名音乐家柯达伊的话:“有什么东西比合唱更能表明社会的团结吗?许多人联合起来,做一个人单独所不能做的事(无论他们也许多么有才能)。在这方面每个人的工作都同样重要,一个人的错误就能毁掉一切。我不能断定英国社会的无比团结和每一个英国人的纪律性都是合唱队所创造,但是英国人的团结和纪律同他们六百年的合唱,其间可能有某种联系。”这段话充分说明了合唱艺术的重要作用。

近年来经过教育家、心理学家的研究和实验,认为合唱的实践对人们智力的开发、记忆力的增强和对事物反应的敏捷都能起极为有效的促进作用。

经过十年的浩劫,我国合唱艺术的园地受到了严重的摧残,幸而近年来有所好转,但元气大伤之后,要想康复到“文革”前那时的繁荣景象,还得有待从事这方面的文艺工作者的加倍努力。

西德一位合唱指挥、著名教授爱列克·彼得(Enik Peter)曾说过:“世界上没有坏的乐团或合唱团,只有坏的指挥。”这话看起来似乎绝对了一点,但也并不是没有道理的。目前我们最迫切的需要就是提高合唱指挥的业务水平,不然整个合唱艺术的水平就无法提高。

针对这个问题,周沛然同志的《合唱指挥法》对培养和提高合唱指挥的素养和技能起了一定的参考和指导作用,是一本值得推荐的读物。我欣幸它能够再版,这对我们合唱艺术的繁荣必是十分有益的。

马 革 顺

1986年春上海音乐学院作曲指挥系

引言

在我国古代就已经有音乐指挥了,宋·陈旸《乐书》卷一百七十页中有一段话:“麾(形如旌旗,用以指挥。见《周礼》),周人所建也。后世协律郎(即乐官)执之,以令乐工焉。盖其制高七尺,干饰以龙首,缀纁帛,画升龙于其上,乐将作则举之,止则偃之……”

从上面这段文字可知古代在较大规模的演出中,为收到一致的音乐效果,是有指挥的。但是指挥法这样一门学问,却是后来随着音乐文化的发达才形成的。

合唱指挥者的中心任务是:在对作品的正确理解的基础上,与演唱者共同为一件作品的完美表现而努力。为此,初学指挥的人必须先明确几个问题:

1. 对技术学习应有正确的认识。一切技术都是为达到某种目的的手段或工具。歌队唱得成功与否,不单取决于声音的好坏,而且要看能否以熟练的技巧很好地表现出作品内在的感情。如果指挥者对作品的理解很正确,但就是没有能力表现它,那就算不得一个好指挥。这就是不可忽视学习技术的原因。

2. 要从多方面去充实、提高自己。有修养的指挥者看到一首作品的曲谱,往往在内心里就已经听到这作品的音乐效果,知道什么地方该轻唱或重唱、该唱快或唱慢。总之,别人注意不到的,他能注意到,别人提不出来的内在感情和细节,他从内心的感受中,一一都能想象出来。要具有这种本领确实不易,除必须多多接触并深入理解

音乐作品外,还须有广泛的文学艺术等各方面的修养,要从多方面去充实、提高自己。

3. 加强基本锻炼。音响效果方面的一切问题(如音调、音色、强弱、节奏等表情效果上是否统一)都有赖于听觉审定,作为指挥者必须听觉敏锐是基本条件之一,而且还要有较强的音乐记忆力。这些条件都是经过刻苦努力可以得到的,从事指挥工作的人必须加强基本锻炼。

指挥者往往又是歌队的组织者和领导者,因此,指挥者还应当注意在实践中提高自己的组织领导能力和政治思想水平,这样,才能保证全部工作顺利地完成。

目 次

序	(1)
再版序言	(2)
引 言	(3)
第一章 基本姿势和基本节拍击拍法	(1)
第一节 基本姿势	(1)
一、站立姿势	(1)
二、拿棒指挥姿势	(1)
三、徒手指挥姿势	(4)
第二节 基本要求	(5)
一、动作放松	(5)
二、动作不放松会有哪些不良后果	(6)
三、动作放松的练习法	(7)
第三节 基本节拍的击拍法	(8)
一、动作原理	(8)
二、三种基本节拍的击拍法	(8)
三、两手动作的基本练习	(12)
四、分拍与细分拍的击拍法	(13)

第二章 起唱、结束、休止、延长的指挥法	(17)
第一节 起唱与结束的指挥法	(17)
一、起唱的指挥法	(17)
二、结束的指挥法	(20)
第二节 休止与延长的指挥法	(22)
一、休止的指挥法	(22)
二、延长的指挥法	(24)
 第三章 复杂拍子、重音及其他的指挥法	(28)
第一节 复合拍与混合拍的指挥法	(28)
一、复合拍的指挥法	(28)
二、混合拍的指挥法	(30)
第二节 重音与切分音的指挥法	(34)
一、重音指挥法	(34)
二、切分音的指挥法	(36)
第三节 其他一些实用的指挥方法	(38)
一、纠正速度时的指挥法	(38)
二、顿音的指挥法	(39)
三、动作加多的指挥法	(39)
四、动作减少的指挥法	(40)
五、音高求准时的指挥法	(40)
六、音响效果求轻快的指挥法	(40)
七、音响效果求回旋的指挥法	(41)
八、歌声求弱时的指挥法	(41)
九、歌声求强时的指挥法	(42)
十、歌声求柔求刚的指挥法	(45)

第四章 指挥动作	(47)
第一节 指挥动作的基本要求	(47)
一、动作应当清楚、准确	(47)
二、动作应当简单、朴素	(49)
第二节 设计指挥动作时应注意的事项	(50)
一、手臂动作的大小和方位	(50)
二、视线的运用	(51)
三、动作须与面部表情相统一	(51)
四、动作须有内在感情力量的支持	(52)
五、动作应求固定	(52)
六、关于嘴的动作	(52)
七、关于指挥呼吸	(53)
八、指挥强弱与渐强、渐弱	(53)
九、指挥速度的变换	(54)
十、两手的配合	(56)
第五章 作品研究	(59)
第一节 歌曲歌词的研究	(59)
一、对歌词主题思想的研究	(59)
二、对歌中的词和句法的研究	(59)
三、对歌词声韵的研究	(61)
四、对歌词形式、特点的研究	(62)
第二节 歌曲音乐的研究	(62)
一、速度	(62)
二、节奏	(65)
三、强弱	(66)

四、音域、音色	(68)
五、创作手法	(70)
六、和声、转调	(77)
七、高 潮	(79)
八、句 法	(79)
九、曲 式	(81)
 第六章 合唱曲的指挥	 (84)
第一节 合唱指挥的示例	(84)
第二节 合唱指挥中的注意事项	(91)
第三节 伴奏乐队指挥的片段示例	(94)
 第七章 合唱队的组织与训练	 (98)
第一节 合唱队的组织	(98)
一、合唱的种类	(98)
二、合唱人选及测验法	(99)
三、合唱队人数的配备	(100)
四、合唱队形的排法	(103)
五、伴奏乐队的编排法	(107)
第二节 合唱的训练	(109)
一、音调准确的训练	(109)
二、音色一致的训练	(110)
三、音量均衡的训练	(111)
四、节奏统一的训练	(112)

第八章 合唱的排练与演出	(113)
第一节 合唱的排练	(113)
一、排练前的准备	(113)
二、排练中的常识	(116)
三、排练中应注意的事项	(118)
四、排练的步骤和方法	(120)
第二节 合唱的演出	(122)
一、预演中应想到的问题	(122)
二、演出中应注意的问题	(123)

第一章 基本姿势和基本节拍击拍法

第一节 基本姿势

一、站立姿势

在进行指挥时,一般应保持自然而端正的姿势。假若左脚稍向前站,指挥时身体重心应落在右脚;反之,应落在左脚。这样,全身的力量可得到有力的支持,能够自如地挥动手臂进行指挥。当上身需前倾指挥以期达到某种效果时,身体重心也可暂时落在前脚。

指挥较大的合唱队时,应该站在高处,同时还需做侧面回转式的指挥动作才能左右都顾及到,所以有时可以迈开半步,向左时,右脚跟略为抬起,向右时,左脚跟略为抬起。

总之,站立姿势应以自己感到舒适,别人看着也觉得自然为好。

二、拿棒指挥姿势

为使歌队能看清全部指挥动作,右手可拿棒指挥,以加长手臂活动范围。

指挥棒的形状有多种(如图一),但均为一头较粗,一头较细,棒尖往往涂上白色油漆(同徒手指挥时有人喜欢戴白色手套一样),以求醒目。在乐池中指挥为适应舞台灯光的启闭变化,也有用带发光电珠指挥棒的。

因每人的身材和身体条件不同,可选择适用于自己的指挥棒。其长度以自己的中指到肘的长度距离为标准。棒的粗细和轻重,则应以

自己使用时感觉便利而定。

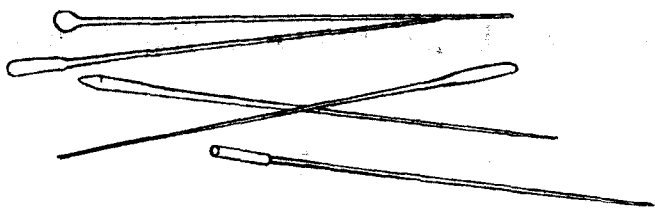

图 一

棒的拿法一般有三种：

1. 以拇指、食指、中指拿棒(如图二)。
2. 以拇指、食指拿棒(如图三)。
3. 以食指、中指夹住棒身(如图四)。

这三种拿法都要求棒的尖端略偏于左前上方,棒的尾根都要轻倚掌心。这是为了在做指挥动作时,棒身有所倚托可防止脱落,同时也可减轻手指关节长时间控制指挥棒造成的疲劳。

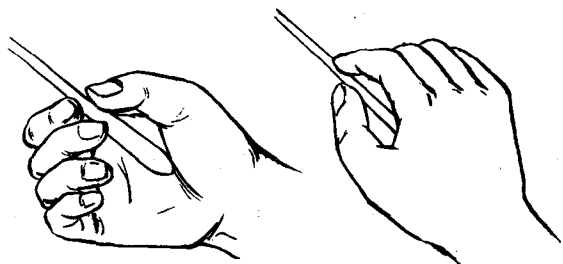

图 二

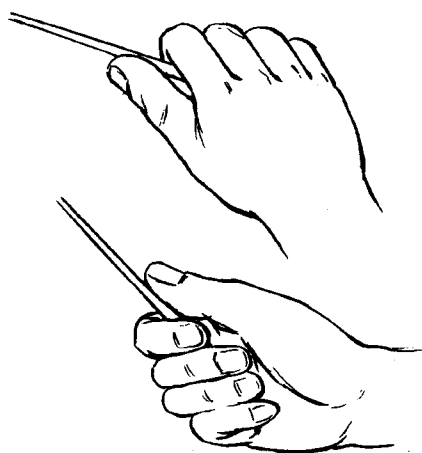

图 三

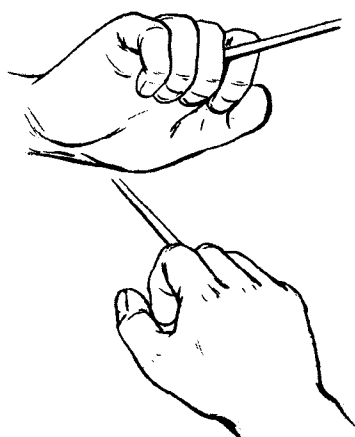

图 四

指挥棒运用得好,可以更好地传神。初学者运用指挥棒须注意以下几点:

1. 棒不可拿得太紧、太死。
2. 切忌无目的地随意指向一方或敲击谱架。
3. 以拇指与食指拿棒法指挥时,为防止棒尖朝上,手心宜向外不向左;以其他两种拿法指挥时,为使棒尖不直指歌队,手心宜向左前方而不向外。
4. 在演出中,对某一段音乐想改用徒手指挥时,可在不中断指挥动作的情况下,伺机很自然地将棒交由左手倒执;也可仍用右手倒执指挥棒。由左手倒执时,右手动作要大于左手,反之左手动作要大于右手。
5. 指挥节奏强烈、情绪激昂的曲子时,可考虑用短粗些的指挥棒,并采用第二种(二指)拿棒法。反之,可考虑用细长些的指挥棒,并采用第一种(三指)拿棒法。这种改变与更换应在排练时便固定下来。

三、徒手指挥姿势

歌队人数不多、表演的歌曲的感情比较内在或如无伴奏合唱曲,则以徒手指挥为宜,因为由手指的动作表现各种感情,比用指挥棒来表现可更细致、更真实、更直接。

徒手指挥的姿势一般有三种,都是从前面介绍的三种拿棒指挥的姿势演变而来的,参看图五、六、七(需注意,只要是举起手来,无论是徒手指挥或拿棒指挥,无论是在动作或不在动作中,都应使手背略高于手腕,以支持手掌及五指)。

第一种徒手指挥姿势(图五),多用于指挥感情比较强烈的歌曲;第二种(图六)多用于指挥节奏比较平稳的歌曲;第三种(图七)

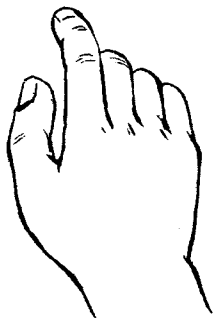

图 五